

李 鱣

历代名家册页

浙江人民美术出版社

历代名家册页

李 鱣

 浙江人民美术出版社

图书在版编目（C I P）数据

历代名家册页. 李鱣 / 《历代名家册页》丛书编委会编. -- 杭州 : 浙江人民美术出版社, 2016. 6
ISBN 978-7-5340-4855-5

I. ①历… II. ①历… III. ①中国画—作品集—中国—清代 IV. ①J222

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第063803号

《历代名家册页》丛书编委会

张书彬 杜 昕 杨可涵 张 群
张 桐 张 幸 刘颖佳 徐凯凯
张嘉欣 袁 媛 杨海平

责任编辑：杨海平

装帧设计：龚旭萍

责任校对：黄 静

责任印制：陈柏荣

统 筹：郑涛涛 王诗婕 应宇恒
侯 佳 李杨盼

历代名家册页 李 鱣

出版发行 浙江人民美术出版社
(杭州市体育场路347号 http://mss.zjcb.com)

经 销 全国各地新华书店

制版印刷 浙江海虹彩色印务有限公司

版 次 2016年6月第1版·第1次印刷

开 本 889mm×1194mm 1/12

印 张 3

印 数 0,001-2,000

书 号 ISBN 978-7-5340-4855-5

定 价 30.00元

如有印装质量问题，影响阅读，请与承印厂联系调换。

纵横驰骋，不拘绳墨

——李鱣及其绘画艺术浅析

张 群

李鱣（1686—1762），字宗扬，号复堂、懊道人，江苏兴化人。李鱣出身江南望族名门，少年得志，诗超逸，善书法，精绘画。康熙五十年中举，以绘画召为内廷供奉，随宫廷画家蒋廷锡学花卉，然其不肯恪守正宗古法，后终因其狂放画风不为画院所容，离京南还。雍正年间，重返北京，师从指画大师高其佩，效法石涛、八大，画艺大为长进。乾隆三年，李鱣受荐出任山东滕县知县，他为政清简，颇得民心。但又因其性格傲岸、不善逢迎，以忤大吏而罢归。之后又过回途穷卖画、四处飘游的清贫生活。晚年，他定居扬州，筑“浮沤馆”于城南，直至病卒。

李鱣的绘画成就主要体现于其花鸟画，他早年进宫学习工笔着色花卉，后揣摩各家，在笔墨、色彩上形成自己的风格，逐渐走向成熟。他强调个性抒发，注重笔墨变化，多用设色与水墨相结合的表现手法，在用笔上擅长阔笔放纵的大写意，又间以轻快的细笔勾勒，画面奔放酣畅。他认真研习吕纪、林良、沈周、徐渭、陈淳的水墨花鸟技法，探寻其中的奥妙。他继承了明代孙隆和清初恽寿平以彩作画的传统，发挥了徐渭、朱耷放纵驰骋的笔墨写意特色，又从石涛泼墨破笔的写意花鸟中得到启示，继而用破笔泼墨作画，风格为之一新，笔致简练自如，用墨酣畅淋漓。所作花卉，放笔写意，苍劲中求柔美，纵逸中见法度，挥洒不羁又似有规矩，不拘绳墨而多得天趣。李鱣的作品既不追随古人，也不追逐时俗，可谓在诸家基础上进一步开辟了文人画的广阔天地。

李鱣绘画的题材十分广泛，除常见的“四君子”“三友”外，还画一些不知名的野花、杂草，在册页中所描绘的对象更为多样，有日常餐食中的葱、姜、椒、蒜，劳动生活中的麦子、蚕花、樱桃，湖泊河江里的莲藕、菱角等等，甚至还有那些为人贱笑的“土墙蝶花”，凡是状物写生，皆能淋漓酣畅地表现出内心情感的个性升华。这不仅拓展了花鸟画的题材内容，也扩大了花鸟画的审美视野，突出其艺术取材于生活、来源于自然的原则。李鱣还经常采用民间口语题记，辞意清新，易解易懂，确是雅俗共赏，颇受市井平民、乡间百姓所喜爱。

李鱣另一风格的花鸟画则是枯松老柏、奇石杂卉之作品。他笔下的松石，应物象形，落笔劲健，画古松老柏皆葱郁高峻，枝干扭结穿插，虬曲多姿，具有一种拗怒不平之气，且常常以此自诩。也许是心灵痛苦与愤慨的气郁纠结始终挥之不去，或是胸中充满着磊落的光明不可泯灭，昭示寂寥的天地有大块文章，欲让观者追寻其生命的丽影——“疾风猛雨自相侵，写此虬枝感独深。莫讶无声作涛响，老夫独树本无林”。自我剖白意识伸展开阔，心态抑郁，意象冷落，超越性的情感体验使其主体灵魂在笔墨中得到了安顿。

李鱣曾经两度为官、两番沦为庶民，一生坎坷不平，思想错综复杂。他将内心深处的荣辱与懊恼，寄托于“蕉石萱花”“冷艳幽香”“紫藤黄鹂”等大千世界不甚起眼的自然物象，继而又钟情于“松风水月”“堂茂双龄”“拳石双柏”诸类物候，互不雷同，各出一奇。

李鱣的绘画除在内容和表现上的突破外，对画面处理、墨色变化等方面也作了很大的创新。

李鱣不追随“正宗”的用笔纤秀婉转，设色典雅精妍，而是追求用笔豪爽泼辣，笔墨简练，不敷色或少敷色，充分利用水墨在纸上产生的变化。李鱣认为：“颜色费事，墨笔劳神，颜色皮毛，墨笔筋骨，颜色有不到处可以添补遮羞，墨笔则不假装饰，譬之美人，粗服乱头皆好。”

李鱣尤为擅长用水。他在《冷艳幽香图卷》中题道：“……高司寇指头生涯，别开生面。八大山人长于笔，清湘大涤子长于墨，至予则长于水。水为笔墨之介绍，用之得法，乃凝于神，甚矣。”他不时地丰赡着笔墨水色，水墨互施，色粉并用，并以书法用笔，形成自己“水墨融成奇趣”的风格。

以现藏于南京博物院的《土墙蝶花图页》为例，画中有情，淡中出奇，章法上空灵幽美，溢于画外之花令人看不完、想不

尽。行草题跋题于画端，洋洋洒洒，错落有致，使画面庄重、挺拔有力，与画面主体物象遥相呼应，笔墨生机四溢，透出生意盎然之精神，给人以蓬勃向上之朝气。图中泼墨浓水纵横排募，老笔纷披，笔墨皴带表现出土墙质地的厚重苍老，生动地衬托出嫩含春泽的紫蝶花的娇艳妩媚。植物阔叶提按逆写，生机郁勃，双钩叶柄，锋颖犀利，如锥画沙。四五花头，一任点就，如秋月之莹；墙头杂卉，逸笔草草，神情朗朗。此图少线段而多渲染，水墨迸发，水气淋漓，空气涸涸流动，光晕熠熠生辉，读来或许觉得满墙雨意尚存，蝶花和土一齐飞，而紫色蝶花楚楚动人，不觉令人心旷神怡。全幅书、画相得益彰，墨彩交融强烈，幻化而不轻浮，顿见凝重老辣之功力。这是耐人寻味的联想，是文人绘画的意象游艺活动。

“扬州八怪”的绘画一般认为是三分画法，七分书法。李鱣擅长行草书，且成功地将其书法功力糅合于画面效果。其书源于欧阳询与柳公权，浸润颜真卿，更多的则是颜的元气浑然，因而书法厚重雅致，用笔峻拔，体态闲雅，意气风发。其曾于《墨竹水仙图轴》上题道：“日日临池画水仙，何曾粉黛去争妍。正如写竹皆水法，悬腕中锋篆隶然。”

上海博物馆藏的《荷花图页》是李鱣风格成熟时期的作品，用笔挥洒自如，中锋写出迎风摇曳的荷花与遒劲有力、迎风舞动的菖草，用气势不凡的阔笔扫出荷叶的圆浑体质，硬朗而丰腴的体态，粗中见细，用笔轻重缓急拿捏细腻。画幅上端参差错落的行书，于质朴中见空灵，上题七绝一首：“休拟水盖染污泥，墨晕翻飞色尽薰。昨夜黑云拖浦淑，草堂尺素雨风凄。”借以寄寓其生平遭遇和心志。李鱣的绘画充分利用了书法和画法的互通性，他的行草书用笔更为之后的“海上画派”提供了用笔依据。

关于李鱣绘画风格的演变，郑板桥概括地说“复堂之画凡三变”，“初入都一变，再入都一变，变而愈上。概规矩方圆，尺度颜色，浅深离合，丝毫不乱。藏在其中而外之，挥洒脱落皆妙谛也。六十外又一变，则散漫颓唐，无复筋骨，老可悲也”。

薛永年则把李鱣的艺术分为四个时期：

第一个时期在李鱣二十八岁（1714）以前，师从魏凌苍、王媛学画；

第二个时期是李鱣入值宫廷的1714年至1722年，遵从皇帝安排跟从蒋廷锡习“徐熙、黄筌工细一派”。

第三个时期从雍正初年起，至其自山东滕县返回兴化前夕（1743），为探索发展的阶段，画风从小写意逐渐向大写意过渡。

第四个时期从1744年返乡直至去世，即“六十以外又一变也”，已大胆摆脱正统画风牢笼，不再仅仅追求工整精致，而是让感情的个性色彩融于笔端，章法别致，用笔灵动，设色淡雅。有文雅秀逸之气，又兼具潇洒浑脱之趣。而1753年以后，由于年事已高，李鱣过于被技法所束缚，其绘画出现疲软、轻浮之趋势，笔墨过于草率放纵，缺乏变化，时而过于老硬，时而过于颓放，绘画高度基本再无进展。

李鱣用心与天地万物的对话，是主体心意与客体物象交融合一的艺术表象，注入了永恒的生命皈依和心灵途径。但他的艺术生涯也有许多遗憾，迫于生计，不得已卖画贴补家用，难免有迎合买家口味、逢谄豪门富贾之意。因而其作品中有不少借笔下花鸟谐音表现“事事如意”“一路荣华”等世俗内容，所以不免有许多粗制滥造现象，缺少含蓄、蕴藉之作。郑板桥批评他：“途穷卖画画益贱，庸儿贾竖论是非。昨画双松半未成，醉来怒裂澄心纸。”

也正如郑板桥评价李鱣的三变时说：“世之爱复堂者，存其少作壮年笔，而焚其衰笔、膺笔，则复堂之真精神、真面目千古常新矣。”

客观地评价李鱣，其注重践履艺术革新之精神，又开拓了诗文书画相结合的文人画天地，不愧为清代画坛开宗立派之先行者。其绘画艺术不仅有着自身的力量与价值，也有着深厚的传统文化精神和文人气节，并最终与其精神情结融为一体，因而复堂之真精神、真面目，定当千古常新。

花鸟图册之一 绫本设色 30.2cm×37.5cm 原藏故宫博物院

花鸟图册之二 绫本设色 30.2cm×37.5cm 原藏故宫博物院

花鸟图册之三 绫本设色 30.2cm×37.5cm 原藏故宫博物院

花鸟图册之四 绫本设色 30.2cm×37.5cm 原藏故宫博物院

花鸟图册之五 绫本设色 30.2cm×37.5cm 原藏故宫博物院

花鸟图册之六 绫本设色 30.2cm×37.5cm 原藏故宫博物院

花鸟图册之七 绫本设色 30.2cm×37.5cm 原藏故宫博物院

花鸟图册之八 綾本設色 30.2cm×37.5cm 原藏故宮博物院

花卉图册之一 纸本设色 26.2cm×35.5cm 重庆市博物馆藏

花卉图册之二 纸本设色 26.2cm×35.5cm 重庆市博物馆藏

花卉图册之三 纸本设色 26.2cm×35.5cm 重庆市博物馆藏

花卉图册之四 纸本设色 26.2cm×35.5cm 重庆市博物馆藏